

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Структурное подразделение Факультет музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПОЗИЦИЯ

По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки Изобразительное искусство
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Курс 2

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, и профилю Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 121 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ:

Преподаватель кафедры художественного образования Киселёва Екатерина Васильевна.

Утверждена на заседании кафедры художественного образования.

Протокол от «09 » февраля 2014 г. № 8

Врио заведующего кафедрой
художественного образования

А.П. Кондратенко

(подпись)

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «14 » февраля 2014 г. № 6

Председатель учебно-методической комиссии факультета
музыкально-художественного образования
имени Джульетты Якубович

А.В. Сергиенко

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

Б.В. Савенков

(подпись)

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели изучения дисциплины «Композиция» – дать профессиональные знания, умения и навыки в закономерностях построения художественного произведения, процесса его создания и восприятия, изучить средства, приемы и правила правдивого отражения действительности в образной форме, подготовить к самостоятельной творческой, педагогической и культурно-просветительской деятельности.

Задачи:

- овладеть основами построения художественного произведения;
- развить образное мышление и зрительное восприятие, постигнуть принципы и методы реалистического изображения;
- изучить общие понятия и теоретические представления о средствах, приемах и правилах построения художественного произведения;
- научить самостоятельно мыслить и решать творческие задачи;
- научить понимать и ценить значение мирового культурно-исторического наследия;
- развить навык осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
- развить творческие способности учащихся;
- развить навыкасваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;
- сформировать основополагающие профессиональные компетенции;
- воспитать ценностные личностные качества и ориентиры; понимание своей роли в выбранной профессии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Композиция» входит в обязательную часть (Предметно-методический модуль) дисциплин подготовки студентов.

Необходимыми условиями для освоения учебной дисциплины являются знания художественно-выразительных средств композиции, суть понятий: художественный образ, идея, тема, мотив в произведении искусства; приемов работы в построении композиций, в области работы с цветом и цветовыми композициями; умения планировать режим собственной учебной деятельности; навыки использования законов цветоведения при построении композиций.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Цветоведение» и служит основой для дальнейшего освоения дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Основы декоративно-прикладного искусства с практикумом», «Художественные техники в изобразительном искусстве».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Универсальные		
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.	Знает: основные способы поиска, анализа и синтеза информации. Умеет: осуществлять поиск, критический анализ и синтез полученной информации; применять системный подход для решения поставленных задач. Владеет навыками: поисковой и аналитической деятельности; методами аналитической и исследовательской деятельности в процессе самостоятельной поисковой работы.
Общепрофессиональные		
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями	ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся. ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся. ОПК-6.3. Знает психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания.	Знает: методику выбора и реализации психолого-педагогических технологий в зависимости от контингента обучающихся. Умеет: применять технологии коррекционного обучения для формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. Владеет навыками: технологией проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Профессиональные		
ПК-1. Способен осваивать и	ПК-1.1. Знает структуру,	Знает: теоретические основы

<p>использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.</p>	<p>состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета). ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.</p>	<p>композиции, законы композиционного построения. Умеет: актуализировать и компетентно представлять теоретические знания предметной области. Владеет навыками работы с различными источниками информации, учебно-методической литературой.</p>
--	--	--

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зачетных единиц	
	Очная форма	Очно-заочная форма / Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	108 часа 3,0 зач.ед.	-
Обязательная аудиторная нагрузка (всего часов), в том числе:	36	-
Лекции	12	-
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	24	-
Лабораторные работы	-	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)	27	-
Самостоятельная работа студента (всего часов)	45	-
Форма аттестации	экзамен	-

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Тема 1. Понятие композиции. Композиция как предмет изучения. Законы композиционного построения. Композиционные принципы.

Тема 2. Композиционный центр. Виды композиции. Средства гармонизации композиции.

Тема 3. Простейшие элементы композиции: точка, линия, пятно, плоскость.

Тема 4. Стилизация и трансформация форм в композиции.

Тема 5. Художественный образ и фактура.

Тема 6. Художественный образ и цвет. Свойства цвета. Типы колорита.

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
3 семестр			
1.	Тема: Понятие композиции. Композиция как предмет изучения. Законы композиционного построения. Композиционные принципы.	2	-
2.	Тема: Композиционный центр. Виды композиции. Средства гармонизации композиции.	2	-
3.	Тема: Простейшие элементы композиции: точка, линия, пятно, плоскость.	2	-
4.	Тема 4. Стилизация и трансформация форм в композиции.	2	-
5.	Тема 5. Художественный образ и фактура.	2	-
6.	Тема 6. Художественный образ и цвет. Свойства цвета. Типы колорита.	2	-
Итого:		12	-

4.3. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
3 семестр			
1.	Тема: Простейший элемент композиции: точка, линия.	2	-
2.	Тема: Простейшие элементы композиции: пятно, комбинированная композиция.	2	-
3.	Тема: Композиционный центр. Виды композиции: открытая и замкнутая	2	-
4.	Тема: Композиционный центр. Виды композиций: уравновешенная и неуравновешенная	4	-
5.	Тема: Виды композиции: симметричная и несимметричная	4	-
6.	Тема: Виды композиции: статическая и динамическая	4	-
7.	Тема: Стилизация и трансформация форм в композиции (растение, насекомое, животное).	6	-
Итого:		24	

4.5. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование раздела / темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
3 семестр				
1.	Тема: Простейший элемент композиции: точка, линия.	Выполнение поисковых эскизов согласно теме. Подготовка мультимедийной презентации согласно теме	6	-
2.	Тема: Простейшие элементы композиции: пятно, комбинированная композиция.	Выполнение поисковых эскизов согласно теме. Подготовка мультимедийной презентации согласно теме	6	-
3.	Тема: Композиционный центр. Виды композиции: открытая и замкнутая	Выполнение поисковых эскизов согласно теме. Подготовка мультимедийной презентации согласно теме	6	-
4.	Композиционный центр. Виды композиции: уравновешенная и неуравновешенная	Выполнение поисковых эскизов согласно теме. Подготовка мультимедийной презентации согласно теме	6	-
5.	Тема: Виды композиции: симметричная и несимметричная	Выполнение поисковых эскизов согласно теме. Подготовка мультимедийной презентации согласно теме	6	-
6.	Виды композиции: статическая и динамическая	Выполнение поисковых эскизов согласно теме. Подготовка мультимедийной презентации согласно теме	6	-
7.	Стилизация и трансформация форм в композиции (растении, насекомое, животное).	Выполнение поисковых эскизов согласно теме. Подготовка	9	-

		мультимедийной презентации согласно теме		
Итого:			45	-

4.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии.

Для формирования и развития профессиональных навыков студентов, необходимо использовать инновационные образовательные технологии при реализации различных видов аудиторной работы в сочетании с внеаудиторной. Используемые образовательные технологии и методы должны быть направлены на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов при подготовке к лекциям и практическим занятиям.

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности студента.

Практические занятия основаны на практическом освоении студентами научно-теоретических основ деятельности студентов обучающихся изобразительному искусству, цель которых состоит в практическом применении знаний полученных в ходе лекционных занятий. По своей направленности практические занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента. Самостоятельная работа студентов включает выполнение поисковых эскизов согласно теме, работу с учебной литературой, конспектирование и оформление записей по заданной теме (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме) и подготовку мультимедийной презентации согласно теме.

В процессе обучения дисциплины «Композиция» также используется следующие образовательные технологии:

- инновационные методы контроля: портфолио индивидуальных достижений студентов для отслеживания уровня формирования профессиональных и общекультурных компетенций;

- проведение выставок лучших студенческих работ, отобранных с

просмотров;

- подготовка презентаций.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Проверка качества усвоения знаний по отдельным темам дисциплины осуществляется в течение семестра на лекционных и практических занятиях. При этом используются различные формы аттестации: устные опросы, выполнение практических заданий, задания самостоятельной (подготовка доклада согласно теме, подготовка мультимедийной презентации). На комплексном просмотре выводится итоговая оценка по результатам выполненных творческих работ. Оценка работ ведется по нескольким направлениям. Рассматриваются практические навыки работы в декоративно-прикладном искусстве, грамотность решения композиции, аккуратность выполнения работ.

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме экзамена в 3 семестре, который включает в себя ответы на теоретические вопросы, а также комплексный просмотр, где студенты представляют выполненные работы.

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебный план в полном объеме.

Система оценивания учебных достижений студентов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплине (приложении).

Система оценивания учебных достижений студентов очной формы обучения

Вид учебной работы	Количество баллов
3 семестр	
Выполнение практической работы	60
Выполнение заданий самостоятельной работы	15
Устный опрос	5
Экзамен	20
Итого за семестр:	100

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбалльная система оценивания экзамена	100-балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оценивания зачета
Отлично	90–100	A – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их	Зачтено

		выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетворительно	63–74	Д – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетворительно	50–62	Е – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Незачтено
Неудовлетворительно	0–20	F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые	

		практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	
--	--	--	--

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

А) основная литература: (*указывается перечень базовой литературы по учебной дисциплине*).

1. Бадян В.Е. Основы композиции: Учебное пособие для вузов / В.Е. Бадян, В.И. Денисенко. – М. : Академический Проект, 2020. – 175 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2592-9 – Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125929.html>

2. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб.пособие – 2-е изд. / О.Л. Голубева. – М.: Искусство, 2006.

3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г.М. Логвиненко. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 144 с. (Изобразительное искусство) – ISBN 978-5-691-01055-2 - Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691010552.html>

4. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р.В.Паранюшкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 79 с.

Б) дополнительная литература:

1. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие К.Т. Даглдиян. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 312 с.

2. Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1977. – 265 с.

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Основы композиции / Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1998 – 80 с.

4. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум / О.В. Чернышев. – М.: Харвест, 1999. – 312 с.

В) Интернет-ресурсы:

1. Бурова Т.Ю. [Электронный ресурс]. Приемы формирования декоративной композиции – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-formirovaniya-dekorativnoy-kompozitsii>

2. Качалова А.А. [Электронный ресурс]. Декоративная композиция как особая форма декоративно-прикладного искусства – Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32786/1/sgtopv_2015_15.pdf

3. Руднев И.Ю. Композиция в изобразительном искусстве. Монография – М.: Мир науки, 2019. – Режим доступа: <http://izd-mn.com/PDF/09MNNPM19.pdf>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Специфика лекционного курса заключается в необходимости демонстрации большого количества иллюстраций, изображений. Лекционная аудитория должна быть оборудована стационарным компьютером. Как дидактические пособия используются лучшие работы студентов из методического фонда кафедры. Практические занятия должны проводиться в специально оборудованных помещениях, с хорошим освещением.

Очень важна обеспеченность студентов личными качественными материалами для занятий: бумага формата А4, акварельные и гуашевые краски, кисти акварельные и синтетические различной формы и размера; графические материалы и инструменты.

9. Лист дополнений и изменений